

Yves Zurstrassen Free Works 2009-2019

Introduction

Yves Zurstrassen naît à Liège en 1956. Peintre autodidacte avec une formation en arts graphiques, il apprend son métier en fréquentant les ateliers d'artistes et les rétrospectives des maîtres avec lesquels il se sent des affinités, comme Fernand Léger, Stuart Davis, Willem De Kooning et Mark Tobey.

Zurstrassen combine différentes techniques revisitant - toujours dans le but de les déconstruire - les pratiques artistiques qui ont marqué l'histoire de la peinture abstraite au XXe siècle. Son approche rappelle le principe du collage tout en lui donnant une dimension picturale accentuée par la pratique du décollage de diverses formes en papier sur des couches de couleur successives. Ainsi, les couches de pigments s'additionnent et se soustraient, laissant apparaître l'épiderme de la toile ou dévoilant par lambeaux l'archéologie de sa construction. Yves Zurstrassen confronte ses mouvements corporels spontanés, parfois violents, à la délicatesse de ses motifs floraux, stellaires et ondoiyants. Trames et réseaux génèrent le rythme, et le geste du peintre acquiert une dimension lyrique.

Free est un titre qui affirme une attitude, une aspiration d'homme et d'artiste. Il est aussi une référence au long compagnonnage d'Yves Zurstrassen avec le Jazz et, particulièrement, le Free Jazz. Il est un éloge de la liberté créatrice, celle du musicien John Coltrane comme celle du scientifique Nikola Tesla.

Cette liberté d'invention, de jeux, de joies, guide la pensée et la création d'Yves Zurstrassen. Elle le conduit à parier sur le principe de changement, de surprise, de contre-pieds qui, tout au long de son œuvre, insufflent cette intensité à l'espace vital qu'il crée, cet espace qu'il veut habiter et nous faire partager comme une expérience, à

la fois, perceptive et mentale. Cette exposition nous permet d'être, plus que le spectateur, l'acteur de territoires « mobiles » picturaux, construits à la fois par une suite d'intuitions, de contrastes, d'impulsions comme de principes ou d'organisation méthodiques. Georges Braque et Pierre Reverdy qualifiaient, précisément, la peinture d' « aventure méthodique », termes qui conviennent parfaitement à l'œuvre d'Yves Zurstrassen.

Le travail de Zurstrassen prend place aujourd'hui dans une galaxie renouvelant la pratique de l'abstraction et peut être rapproché des travaux de Philip Taaffe, Jonathan Lasker, Albert Oehlen, Christian Bonnefoi ou Raoul De Keyser, entre autres. Il est, comme l'a montré l'exposition « Hartung et les peintres lyriques » (2016-17, Landerneau, FR), l'un des jalons de ce renouveau de l'abstraction.

L'exposition

L'exposition développée sur cinq salles présente les travaux de la décennie 2009-2019. Elle débute par les œuvres récentes pour remonter le cours du temps. L'artiste a imaginé une scénographie où les tableaux rythment musicalement le parcours. Ils nous entraînent, comme le suggère Umberto Eco, évoquant l'art, vers une infinité de vies. Celles de la couleur, de la lumière ou de l'absence de lumière ; celle de l'accouplement entre le noir et le blanc, comme chez Ross Bleckner ou Christopher Wool ; celle des jeux avec les fragments, du collage au décollage, clin d'œil à Kurt Schwitters comme à Picasso ou, à travers l'emploi du numérique, à Albert Oehlen ; celles de la danse où apparaissent en écho *La Danse* de Matisse, le *Broadway Boogie Woogie* de Mondrian ou encore le *Public Love* de Jonathan Lasker.

• La salle 1 présente la dernière série de tableaux d'Yves Zurstrassen, alliance de constructions rigoureuses et du rayonnement étonnant, sans limites, de la couleur jaune.

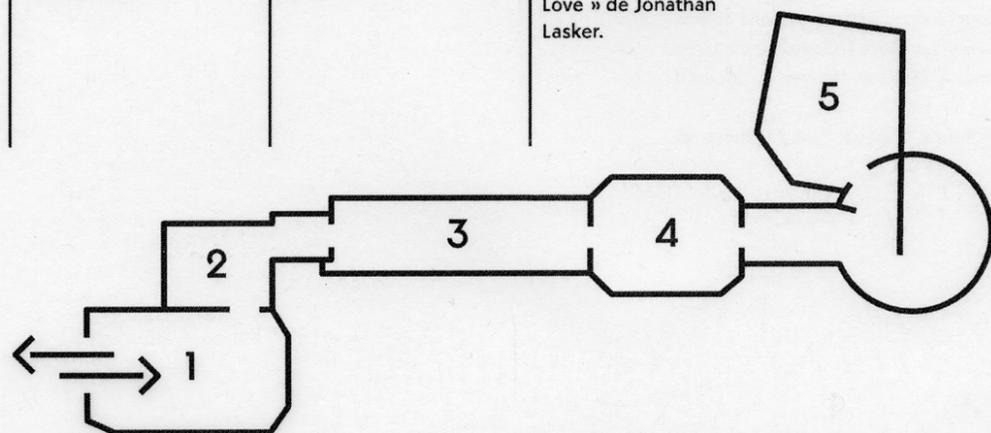
• La salle 2, dominée par le rouge, est une salle où le jeu musical des points et des contrepoints est, avant tout, une expérience de la déconstruction de la structure par le rythme.

• La salle 3 est un dialogue plastique, chorégraphique avec la danse et une évocation de tableaux aimés : « La Danse » de Matisse, le « Broadway Boogie Woogie » de Mondrian, le « Public Love » de Jonathan Lasker.

• La salle 4 nous confronte à l'intensité d'espaces puissants, tendus, déterminé par les seuls rapports entre le noir et le blanc.

• La salle 5 renoue avec les couleurs mais les couleurs libres, à travers des figures sans confrontations avec la géométrie délivrant ainsi l'impulsion, la projection, l'effusion joyeuse des formes. Avec cette salle, nous sommes alors aux premiers moments de cette décennie de création (2009-2019) où tout est genèse.

Il est alors proposé au visiteur de refaire le parcours, à l'envers jusqu'en 2019, pour comprendre et revivre, plus profondément, « l'aventure méthodique » d'Yves Zurstrassen.

Jazz

Jazz et free jazz jouent un rôle important dans l'œuvre de Zurstrassen, fortement influencée par de grands musiciens comme John Coltrane, Ornette Coleman, Éric Dolphy, Joëlle Léandre et Evan Parker, avec lesquels il « communique par la peinture ».

Joëlle Léandre, contrebassiste et chanteuse française, vient à BOZAR le 15 novembre 2019 pour un concert accompagnée du chanteur Phil Minton et du saxophoniste Sylvain Debaisieux.

A l'invitation d'Yves Zurstrassen, l'étonnante musicienne et performeuse, légende du free jazz qui a inspiré certains de ses tableaux, revient à BOZAR le 26 novembre 2019 pour un concert intime en solo dans les salles d'exposition entourée des tableaux de Zurstrassen.

Monumental

Yves Zurstrassen a également conçu des installations *in situ* monumentales - permanentes ou temporaires, comme ici dans le Hall Horta à l'occasion de l'exposition.

Le public peut aussi découvrir son œuvre dans la station de **métro Gare de l'Ouest** à Bruxelles (installation de 2009), et depuis peu, au **DELTA** à Namur, l'ancienne Maison de la Culture de la Province de Namur complètement rénovée par le bureau d'architecture et d'ingénieurs Philippe Samyn et pour laquelle Yves Zurstrassen a conçu une œuvre monumentale habillant le plafond de la salle de spectacle.

BIO

Yves Zurstrassen est né en 1956 à Liège, Belgique. Il vit et travaille à Bruxelles.

Des expositions personnelles lui ont été consacrées notamment au Museo Santa Cruz à Tolède (Espagne) en 2019, à la Fondation Antonio Perez (Cuenca, Espagne) en 2011, l'Aboa Vetus & Ars Nova Museum (Turku, Finlande) en 2008, le MAMAC - Musée d'Art moderne et d'Art contemporain (Liège, Belgique) en 2006, l'IKOB - Museum für Zeitgenössische Kunst (Eupen, Belgique) en 2002, le Holstebro Museum (Danemark) en 1993, ...

Son œuvre a également été montrée dans des expositions collectives entre autre au Museum Kurhaus à Kleve (Allemagne), Musée André Malraux au Havre (France), à l'Espace Hélène et Edouard Leclerc à Landernau (France)...

Il est représenté par les galeries Renos Xippas à Paris / Genève, et Baronian-Xippas à Bruxelles.

PALAIS DES BEAUX-ARTS
BRUXELLES
PALEIS VOOR SCHONE KUNSTEN
BRUSSEL

INFOS PRATIQUES

EXPOSITION : 26.09.19 - 12.01.2020

ÉVÉNEMENTS EN MARGE DE L'EXPOSITION :

26.10.2019 - 18:00 : Présentation de livre en présence de l'artiste et du commissaire - Le Fonds Mercator édite un livre qui rend compte de l'ensemble de la production picturale d'Yves Zurstrassen de ce cette dernière décennie. Textes de François Barré, Olivier Kaepelin, Sophie Lauwers et Anne Pontégnie - En vente au BOZARSHOP

15.11.2019 - 20:00 : CONCERT @ BOZAR (Salle M). Joëlle Léandre & Phil Minton. Special Guest: Sylvain Debaisieux

26.11.2019 - 19:00 : CONCERT de Joëlle Léandre solo dans l'exposition Yves Zurstrassen. Free

Plus d'info: www.bozar.be

COLOPHON

Cette exposition est une collaboration entre le Palais des Beaux-Arts (BOZAR) et la Fondation Yves Zurstrassen, et coprésentée avec le Museo Santa Cruz de Tolède.

Commissaire : Olivier Kaepelin

Scénographie : Eric Morin

Graphisme de l'exposition : Salutpublic

Partenaires et soutiens :

